

Zhongguo Wenhua
Zhishi Duben

中国文化知识读本

主编 金开诚
编著 朱继美

吉林出版集团有限责任公司
吉林文史出版社

唐代仕女画

1912.05

Zhongguo Wenhua
Zhishi Duben

中国文化知识读本

主编 金开诚
编著 朱继美

唐代仕女画

吉林出版集团有限责任公司
吉林文史出版社

图书在版编目(CIP)数据

唐代仕女画 / 朱继美编著. — 长春: 吉林出版集团有限责任公司: 吉林文史出版社, 2009. 12
(中国知识读本)
ISBN 978-7-5463-1660-4

I. ①唐… II. ①朱… III. ①仕女画—鉴赏—中国—唐代 IV. ①J212.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 236917 号

中国知识读本 唐代仕女画

唐代仕女画

主编: 金开诚 编著: 朱继美

责任编辑: 曹恒 于涉 责任校对: 樊庆辉

装帧设计: 曹恒 摄影: 金诚 图片整理: 董昕瑜

出版发行: 吉林出版集团有限责任公司 吉林文史出版社

印刷: 长春市利源彩印有限公司

版次: 2010 年 3 月第 1 版 2010 年 3 月第 1 次印刷

开本: 650 × 960mm 1/16 印张: 8 字数: 30 千

书号: ISBN 978-7-5463-1660-4 定价: 14.80 元

社址: 长春市人民大街 4646 号 邮编: 130021

电话: 0431-85618717 传真: 0431-85618721

电子邮箱: tuzi8818@126.com

“全景”为该书部分图片提供者之一

因本书使用的个别图片无法与作者取得联系, 在此向作者表示歉意, 并请作者及时与我们联系, 以便按标准支付您的稿酬。

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 请寄本社退换

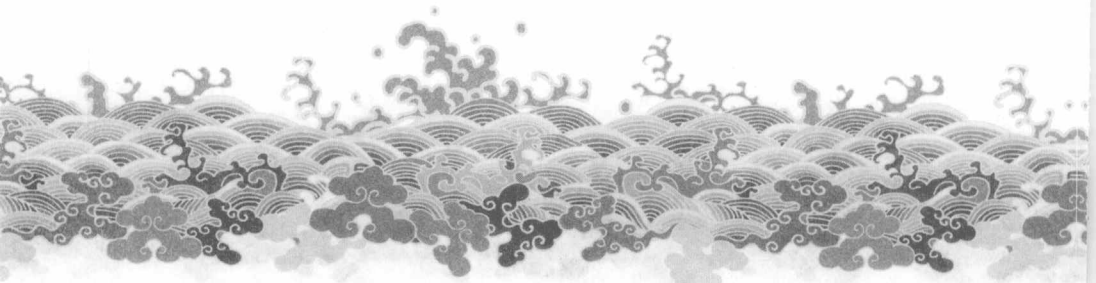
关于《中国文化知识读本》

文化是一种社会现象，是人类物质文明和精神文明有机融合的产物；同时又是一种历史现象，是社会的历史沉积。当今世界，随着经济全球化进程的加快，人们也越来越重视本民族的文化。我们只有加强对本民族文化的继承和创新，才能更好地弘扬民族精神，增强民族凝聚力。历史经验告诉我们，任何一个民族要想屹立于世界民族之林，必须具有自尊、自信、自强的民族意识。文化是维系一个民族生存和发展的强大动力。一个民族的存在依赖文化，文化的解体就是一个民族的消亡。

随着我国综合国力的日益强大，广大民众对重塑民族自尊心和自豪感的愿望日益迫切。作为民族大家庭中的一员，将源远流长、博大精深的中国文化继承并传播给广大群众，特别是青年一代，是我们出版人义不容辞的责任。

《中国文化知识读本》是由吉林出版集团有限责任公司和吉林文史出版社组织国内知名专家学者编写的一套旨在传播中华五千年优秀传统文化，提高全民文化修养的大型知识读本。该书在深入挖掘和整理中华优秀传统文化成果的同时，结合社会发展，注入了时代精神。书中优美生动的文字、简明通俗的语言、图文并茂的形式，把中国文化中的物态文化、制度文化、行为文化、精神文化等知识要点全面展示给读者。点点滴滴的文化知识仿佛颗颗繁星，组成了灿烂辉煌的中国文化的天穹。

希望本书能为弘扬中华五千年优秀传统文化、增强各民族团结、构建社会主义和谐社会尽一份绵薄之力，也坚信我们的中华民族一定能够早日实现伟大复兴！

【目录】

一	仕女画的起源与发展	001
二	唐代仕女画风格的演变	013
三	盛唐仕女画的特点	019
四	唐代仕女画代表作介绍	049
五	壁画中的仕女画作品	099
六	唐代仕女画对后世的影响	117

前朝早的銀安圖文廿星博非南普膠

第題，訂下自來鋪一歷風雨幾經幾日，遇

古法而添新法，一樹對開，兩品有華文

此，及冊的中和對新和，未及已而題

思明尊尊，海上安更廣而空五里更

香代轉及林已創余大，因對及而題

而，下紙而題，入內其出題，原緣由

題而示，一而文，其而題，早而題，而

題而而，四而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而

，而而而，而而而，而而而，而而而

，而而而，而而而，而而而，而而而

而，而而而，而而而，而而而，而而而

人，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

仕女画的起源与发展

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

而而而，而而而，而而而，而而而，而而而

顾恺之《列女仁智图卷》

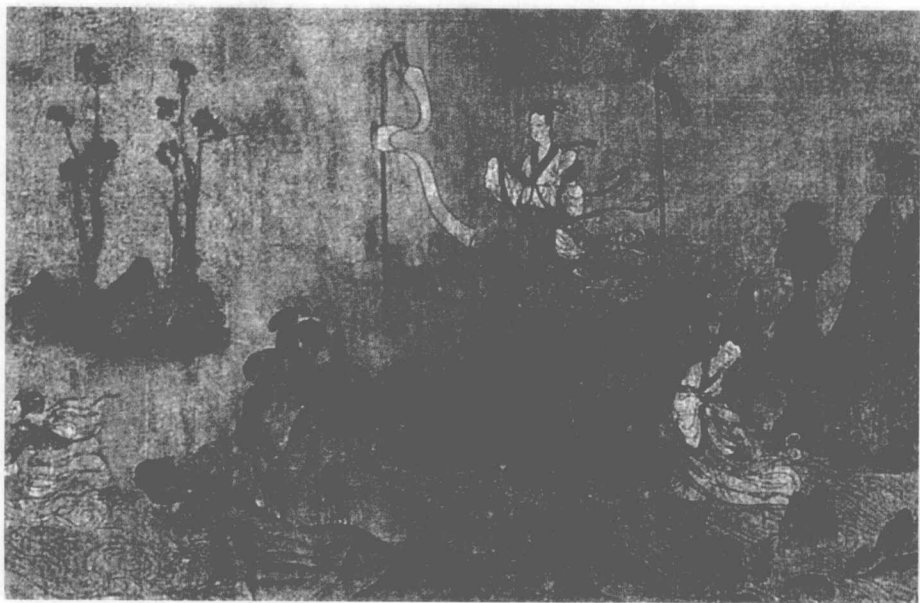
魏晋南北朝是仕女画发展的早期阶段,仕女形象的原型一般来自于诗、赋等文学作品和民间传说,主要描绘的是古代贤惠的妇女和神话传说中的仙女。画家在表现这些远离现实生活、带有理想化色彩的女性时,大多通过对女性外在形体的表现,张扬出其内在的精神气质。从目前存世最早的卷轴仕女图,东晋顾恺之依据曹植《洛神赋》创作的《洛神赋图》,其中对洛水女神的描绘,是典型的魏晋美女的“瘦骨清象”,气度高古之风。

顾恺之(约公元348年—409年),字长康,江苏无锡人,东晋时代画家。顾恺之的画风格独特,被称为“顾家样”,人物清瘦俊秀,所谓“秀骨清像”,线条流畅,谓之“春蚕吐丝”,善于以形写神。此画现在有四个摹本,分别藏于辽宁省博物馆、故宫博物院、美国弗利尔艺术博物馆等处。绢本,设色,纵27.1厘米,横572.8厘米,中国十大传世名画之一。全卷分为三个部分,曲折细致而又层次分明地描绘着曹植与洛神真挚纯洁的爱情故事。展开画卷,只见站在岸边的曹植表情凝滞,望着远方水波上的洛神,痴情向往。来自天界的洛水女神梳着高高的云髻,衣带飘飘,她欲去还留,顾盼之间,流

露出倾慕之情。最终无奈的洛神,驾着六龙云车,在云端中渐去,留下此情难尽的曹植在岸边,终日思之,最后依依不舍地离去。这其中欲弃不能,欲前还止的深情,最是动人。

洛水女神的形象以紧劲连绵的游丝予以表现,笔迹周密,线条工细匀整,具有典型的魏晋美女的秀骨清像、薄衣广袖的风姿。洛神面型椭圆,眉目清秀,体态纤丽淑婉,轻盈修长。她没有因在洛水边与曹植巧遇而显现出欣喜若狂的神态,也没有因与曹植离别而流露出伤感悲愤的情绪,她始终以淡泊平和的表情面对事态的发展,从而成功地昭示

《洛神赋》中洛水女神梳着高高的云髻,衣带飘飘,十分动人

出洛神超凡脱俗的高逸美，这种美与魏晋时期人们关注人的内在精神气质，追求超脱的时代特征相吻合。此图卷人物安排疏密得宜，在不同的时空中自然地交替、重叠，在山川景物的描绘上，也展现一种空间美。全画用笔细劲古朴，恰如春蚕吐丝，无论从内容、艺术结构、人物造型、环境描绘和笔墨表现的形式上来看，都不愧为中国古典绘画中的瑰宝之一。

唐代是封建社会最为辉煌的时代，也是仕女画的繁荣兴盛阶段。画家们以积极的态度关注于丰富多彩的现实社会，描写现实社会的妇女活动，尤其热衷于表现贵族妇女单调而悠闲的生活情调。张萱、周昉是这一时期著名的仕女画家。周昉笔下的《簪花仕女图》《挥扇仕女图》代表了唐代宫苑仕女图在形神兼备方面所取得的杰出成就。画家在造型上注重写实求真，仕女脸型圆润饱满，体态丰腴健壮，气质雍容高贵，展示出大唐盛世下皇家女性的华贵之美。

继唐代之后的五代政权交替频繁，仕女图的创作继承了唐代的传统又有所变革。如顾闳中《韩熙载夜宴图》笔下的仕女与唐代的仕女相比，最显著的变化

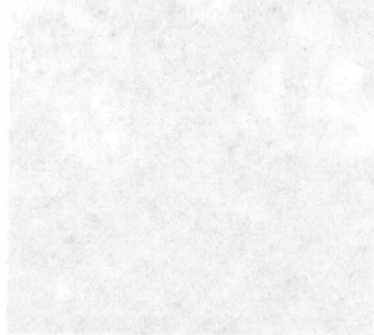
周昉《簪花仕女图》(局部)

是,歌伎丰腴的肌肤因缺少唐代宫女慵懒的体态,而更具健康之美。阮郜《阆苑女仙图》中仙女们修长的身材更是超出了唐代仕女丰满肥胖的造型样式,开始注重表现女性身段线条的曲线美及娇媚之姿。

顾闳中(约公元910年—980年),江南人。元宗、后主时任画院待诏。工画

《阆苑女仙图》表现出了女性美丽的身段线条

仕女画的起源与发展

仕女画的起源与发展

005

人物，用笔圆劲，间以方笔转折，设色浓丽，善于描摹神情意态。《韩熙载夜宴图》，绢本，设色，纵 28.7 厘米，宽 335.5 厘米，藏于北京故宫博物院，也是顾闳中唯一的传世作品。全图共分为五个段落，首段“听乐”，二段“观舞”，三段“暂歇”，四段“清吹”，五段“散宴”，全卷以连环画的形式表现各个情节，每段以屏风隔扇加以分隔，又巧妙地相互联结，场景显得统一完整。布局有起有伏，情节有张有弛，尤其人物神态刻画栩栩如生。

图中仕女形象的艺术水平也相当高超，造型准确精致，线条工细流畅。笔墨运用富有变化，尤其敷色更见丰富、和谐，不同色彩的对比，交相辉映，使整体色调艳而不俗，绚中有素，呈现出高雅、素馨的格调。在绘画手法与绘画风格上，特别是色彩的运用上完全继承了唐代工笔仕女绘画的精神并有所开拓，形成了五代特有的清润淡雅的仕女图风格。在人物造型以及线描的细微刻画上，承唐代工笔仕女画风而启示宋代。

宋代政权相对稳定，经济发达，文化昌盛。在仕女图的创作上继承了唐、五代兴盛之势而又有所创新，尤其是在题材方面，其范围已扩展到前所未有的宽泛

《韩熙载夜宴图》是顾闳中唯一的传世作品

《纺车图》描绘了朴实的农村妇女形象

地步,除宫廷贵族妇女、神话传说中的女子仍被描绘外,生活中最底层的贫寒女子也开始为画家们所关注,如王居正《纺车图》中的女性,她们是生活中最普通的农村妇女,衣裤迭经补缀的老妇面容憔悴,动作迟缓,艰辛的生活令其相貌充满沧桑感。作者以写实的艺术手法不加美化地表现她们,意在赞扬她们安贫乐道的生活态度及朴实无华的个性美,同时也表达了对她们贫苦生活的同情。宋代仕女画人物总体造型严谨,形体比例准确,体态生动自然。

元代是蒙古贵族统治的时期,特殊的社会现状和民族冲突,令画家们倾心

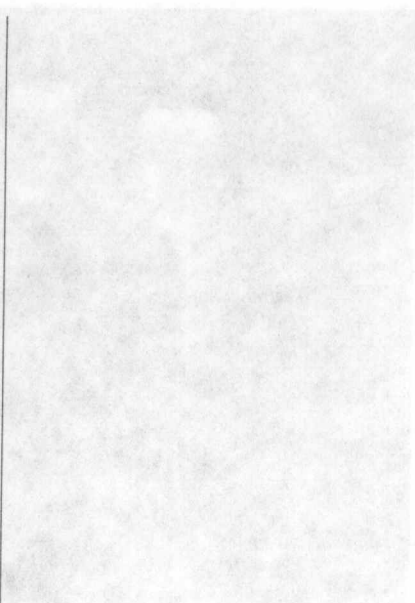
于能够抒发隐居情怀的山水画的创作，由此导致元代仕女画呈衰退之势。画家们在题材的选取上，没有继承宋代积极地表现各个阶层、各种身份、各样处境下诸多女子的传统，而是游离于现实生活之外，在历史故事和文学作品中寻找表现题材，人物造型上则继承了盛唐人物“态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀”的遗风，如周朗所绘《杜秋图》。

周朗（公元425年—460年）字义利，汝南安成人。《杜秋图》纸本设色，纵32.3厘米，横285.5厘米，藏于北京故宫博物院。此图创作主题突出，无衬景点

周朗《杜秋图》(局部)

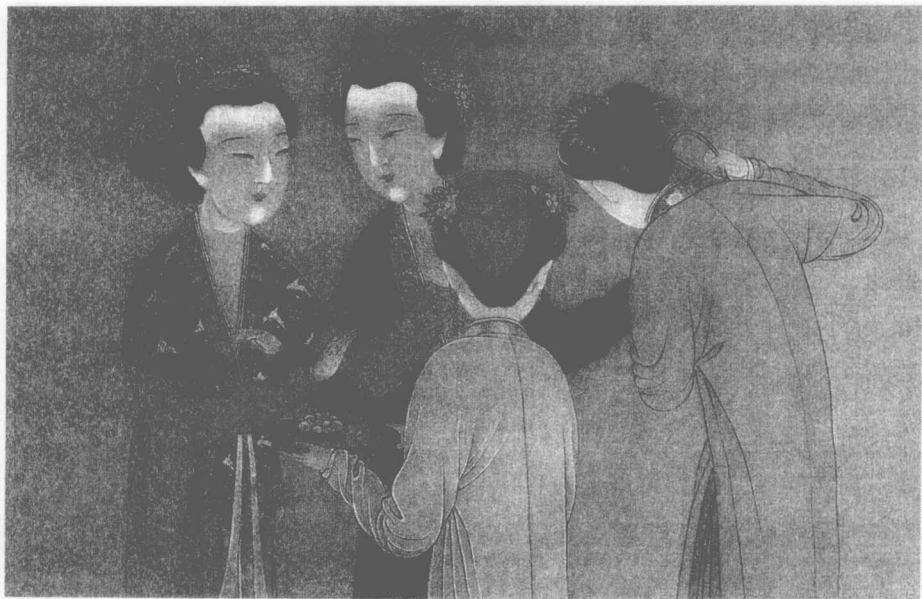
缀，仅是描绘了杜秋侧身沉思的情景。杜秋娘，善歌唱，长吹箫，初为镇海节度使李锜妾，后李锜反唐被诛，杜秋娘入宫侍奉皇子。画中的杜秋娘手持排箫而立，作唐妆打扮，梳高髻，着长裙，两眸凝神，表情平淡，以吹箫排遣郁闷的心境。人物面相丰润，身材适中，具唐妆仕女的特征，又带清丽之姿，形象刻画简练传神。在线条的表现上兼取唐代张萱、周昉的琴弦描和吴道子的兰叶描，人物面部轮廓的勾勒上线条外柔内刚，富有弹性，匀劲而又流畅，颇与表现唐代女子的题材相和谐。设色淡雅，与唐

吴伟《武陵春图》

仕女画的起源与发展

唐寅《王蜀宫妓图》

人浓墨重彩的画风有所差异，也更恰当地突出了杜秋娘的淡泊人生。

明代是封建社会的政权稳定时期，仕女画获得极大的发展。在题材上，除肖像外，戏剧、小说、传奇故事中的各色女子也成为画家们乐于关注的仕女形象。人物的造型由宋代的写实逐渐趋于带有一定唯美主义色彩的写意。仕女身材婀娜匀称，面容端庄清丽，举止间流露着女性文雅和恬静之美，尤其她们怡情于亭台之间，身着贴体紧身的明服，更增加了她们体姿的修长与典雅的风致。明代作为仕女画艺术的成熟阶段，对仕女画的发展起到了积极的作用。明晚期仕女画

大量出现,在一定程度上反映了当时社会生活的现状。而且在表现技法上亦丰富多彩,取得了较高的成就,如吴伟的《武陵春图》代表了明前期白描仕女画的最高水平。文征明的《湘君湘夫人图》代表了淡彩仕女画的最高境界,仇英的仕女画《贵妃晓妆图》充分地展示了他工笔重彩仕女画的深厚功底,唐寅的《王蜀宫妓图》在仕女的造型、用笔、设色方面显示出了高超的技艺。

唐寅(公元1470年—1523年)字伯虎,号桃花庵主,号六如居士,苏州人。《王蜀宫妓图》绢本,设色,纵124.7厘米,横63.6厘米,藏于北京故宫博物院。画面中四个歌舞宫女正在整装等待君王的召唤,她们头戴金莲花冠,身着云霞彩饰的道衣,面施胭脂,体貌丰润中不失娟秀,情态端庄娇媚。四人交错而立,平稳有序,并通过微倾的头部、略弯的立姿加强了仕女形象的丰富性和生动感。仕女体态匀称优美,既吸收了张萱、周昉创造的唐妆仕女的造型特色,又体现出明代追求清秀娟美的审美风尚。笔墨技巧远宗唐人,衣纹作琴弦描,细劲流畅,富有弹性和质感,冠服纹饰描画尤见精工。设色鲜明,既有浓淡、

文征明《湘君湘夫人图》

《雍正妃行乐图》

冷暖色彩的强烈对比，又有相近色泽的巧妙过渡和搭配，使整体色调丰富而又和谐，浓艳中兼具清雅。作品画风带有雅俗共赏的艺术特色。

清代仕女画的风格虽然失去了唐、宋时代仕女画健康舒展的画风，但在表现技巧上却吸取了前人作品的一些积极因素，造型强调姿态优美，风格崇尚淡雅飘逸，并把西方绘画的优点融合到作品之中，给后来人物画的技能革新开辟了道路。康熙仕女的妙笔传神，乾隆仕女的精细写照，无不具有独特的时代特色。仕女画在清代画坛中地位的提高，折射出来的却是女性社会地位的日益低下。这一时期的仕女画在创作上日益脱离生活，画作中的女子无论是贤妇、贵妇、仙女或从军习武的花木兰等都拥有修颈、削肩、柳腰的体貌，长脸、细目、樱唇的容颜，宛如“风露清愁”、黯然神伤的小家碧玉。

仕女画经历了近二千年漫长的发展，从它的演变过程可以看出各个时代追求感官美的态度变迁，它体现了鲜明的时代审美观念，是中国优秀的文化遗产，也为我们今天的绘画创作提供了丰富的经验。